TABLE DES MATIÈRES

LIMINAIRE 11

INTRODUCTION 13
Le pouvoir du nom 13

CHAPITRE PREMIER

ARACHNÉ OU LA CRÉATION SELON OVIDE 19

Les origines grecques du mythe 19
1. Versions grecques du mythe d'Arachné 20
2. L'image de l'araignée dans la littérature grecque avant Ovide 25
Le retournement ovidien d'un mythe *à'imputas* 29
1. Pouvoir divin et travail humain 30
2. Le poète et le souverain 37
3. Un manifeste esthétique 42
La toile d'araignée du mythe 46
1. La réduction magique : de la métaphore à la métamorphose . . 46
2. Aracheé et Erigone ou l'impossible envol 50
3. Arachné et les Minyades: le fil de la folie 57
4. Arachné et Philomèle: «voix de la navette» et pourpre tragique 59

CHAPITRE II

ARACHNÉ AU MIROIR DE L'ALLÉGORIE ET DE L'EMBLÈME 69

La réception médiévale du mythe 70
1. L'influence de la tradition biblique, patristique et homilétique 70
2. Arachné au miroir de l'allégorie médiévale:
entre réduction morale et grandeur tragique 79

Entre l'ancien et le nouveau: ambiguïté de la figure arachnéenne
de la Renaissance à l'âge classique 107
1. La tradition humaniste 107
2. Arachné clans les commentaires et adaptations d'Ovide
aux XVIIe et XVIIIe siècles :
variations mondaines sur la tradition allégorique 119
La tradition emblématique 123
1. Emblèmes sacrés:
du piège diabolique à la manifestation de la Providence divine 124
2. Emblèmes moraux: l'araignée, l'abeille et le ver à soie 129

CHAPITRE III

ARACHNÉ OU LA FRATERNITÉ DES ARTS 139

De la toile tissée à la toile peinte 139
1. La toile d'araignée comme œuvre d'art,
de Montaigne à l'art contemporain 143
2. La toile d'araignée comme défi à la peinture
de Philostrate à Véronèse 149
3. Arachné comme figure du peintre:
Rubens et Velâzquez lecteurs d'Ovide 152
4. «L'étoile d'araignée » : Arachné et l'esthétique surréaliste . . . 158
5. L'araignée, emblème de l'art informel 166
6. Arachné ou la création au féminin 174
Architectures arachnéenoes 183
1. La demeure de l'araignée 184
2. Edifices arachnéens 191
Arachné musicienne et danseuse 193
1. La « tarentelle de la tarentule » 193
2. Variations sur l'araignée mélomane 202
3- Ballets arachnéens 213

CHAPITRE IV

DE LA TOILE AU TEXTE 217

Esquisse d'une préhistoire du poète araignée 218
1. L'araignée et la cigale ou le piège de l'écrit 218
2. L'araignée comme anti-modèle du tissage poétique
de l'Antiquité à la Renaissance 223

3. Métaphores arachnéennes de la création poétique dans la littérature élisabéthaine 231
4. L'araignée de l'invention contre l'abeille de l'imitation : *La Bataille des livres* de Jonathan Swift et sa postérité 236
Réhabilitation de l'araignée dans la pensée des Lumières 244
1. L'araignée comme figure de l'âme du monde : détournement d'une métaphore védique à des fins polémiques 244
2. Fécondité de l'image dans la philosophie des Lumières 248
L'âme arachnéenne de l'écrivain romantique 254
1. La toile spirituelle de John Keats et de Maurice de Guérin . . 255
2. De la comparaison au mythe personnel: l'exemple de Michelet 263
3. Entre voyage et tissage: Walt Whitman et Emily Dickinson 267

CHAPITRE V

MODERNITÉ **D'ARACHNÉ** : L'ÉCRITURE DE L'IMMANENCE 277

Métaphores arachnéennes de la création poétique de Mallarmé à Francis Ponge 278
1. L«araignée sacrée» de Mallarmé 279
2. Les araignées de Jules Renard, le «chasseur d'images» 289
3. «Àrachné, muse chasseresse» de Valéry 292
4. Pierre Reverdy: «il n'est pas l'araignée mais la mouche» . . . 303
5. La ruse arachnéenne du poète selon René Char 309
6. « Sarabande de la toile ourdie » : les araignées de Francis Ponge 312
Modulations contemporaines de la « voix de la navette» sous le signe de l'énigme 332
1. Les araignées énigmatiques d'Henri Michaux et leur postérité 333
2. « Une petite araignée attentive tissant sa toile scintillante» : *La Mie mode d'emploi* de Georges Perec 344
3. La poétique arachnéenne d'Italo Calvino 353
Le retour d'Ovide 362
1. Trois réécritures féminines de l'épisode d'Arachné : Agnes Miegel, Hélène Cixous, Grâce Hallworth 362
2. « Ovide métamorphosé » : Arachné dans *Die letzte Welt* de Christoph Ransmayr (1988) et dans les recueils collectifs *After Ovid, New Métamorphoses* (1994) et *Ovidmetamorphosed* (2000) . 376
3. Quand les fileuses mêlent leurs fils : nouvelles tapisseries d'Arachné 393

CONCLUSION 405

BIBLIOGRAPHIE 411

INDEX 445

TABLE DES MATIÈRES 457